

科技艺术开启体验消费新模式

伴随着市场快速回暖,各类艺术展览、艺术博览会纷纷强势回归,为公众休闲生活带来一抹亮色。在众多艺术项目中,科技艺术带动的体验式消费异军突起,成为人们争相打卡的文化场景,也为逐渐复苏的文旅产业注入了新的动力。

大数据、区块链、元宇宙……一批科技热词不断更新公众对未来的美好想象,快速改变着人类的生活方式。科技艺术是以科学技术为媒介进行创作的新型艺术形式,是当代科技发展对于传统艺术思维和表现的一次变革与重塑。在相关政策的引领下,“科技艺术”开始走进公众视野,其影响力从行业内部逐步扩展至社会生活的方方面面,成为与经济发展紧密相连的要素。

以美术为例,长期以来,美术馆为参观者提供了大量经典的静态美术作品,如绘画、雕塑等。但随着科技艺术的快速发展,“动态的艺术”

也开始出现在美术馆的展览中,变成吸引人们再次进入美术馆的重要力量。在2023年1月开幕的“‘大都东南’艺术科技展”上,通过数字运算生成的动态虚拟影像、将脑电波以图像形式呈现在屏幕上的互动装置、由参与者的手势和肢体动作实时控制的巨幅水墨画卷等,为现场观众带来了全新体验。

科技艺术为社会带来的不仅是全新的视觉形式,也催生出更加巨大的文化生产力,创造出更加多元的消费契机。依托科技艺术建立的新型消费模式主要包括三种:第一种是付费场景体验。人们进入创新科技打造的数字化、虚拟化、智慧化艺术场景,这在一定程度上打破了时空的界限,让人们获得超越现实生活的互动性和体验感;第二种是数字衍生产品。人们在参与艺术展览、艺术活动的同时,可以购买具有纪念、收藏意义

的数字产品。这些数字产品既与艺术作品的主题相关联,也能作为日常生活用品而产生实用价值;第三种是科技文旅产业。科技艺术展示、表演、互动、消费的场所从美术馆逐步延伸至城市每一个角落,并成为城市文化的重要组成部分。如光影艺术点亮市民的夜游生活,数字雕塑成为旅游线路中的文化坐标,虚拟偶像取代真实偶像被年轻人所追捧等。

如今,科技艺术作品不是孤立地在艺术展览中呈现,而是作为文化核心来构建、牵动、运转一个完整的艺术商业链条,这种更加宏观、立体、开放的体验式消费,在未来会产生不可估量的价值。

作为推动未来经济发展的全新力量,科技艺术之所以能吸引不同年龄层次的公众参与,根本原因在于它所提供的沉浸、互动和探索体验。科技艺术及其相关产业更加关注当代社会人们的内心需求。沉浸式体验满足的是人们缓解现实焦虑、置身虚拟世界的心理期待;互动式体验满足的是人们转换社会身份、获得情感回馈的心理期待;探索式体验满足的是人们探究未知境遇、改善当下生活的心理期待。这些丰满而真实的情感组合在一起,构成了人类对于未来生活的憧憬与想象。

以科技艺术为起点,体验式消费的新热潮正在开启。

(经济日报 王颖洁)

台词、色调、镜头语言、音乐共同拓宽题材新维度

《漫长的季节》拍出烟火气和诗意

由辛爽执导,范伟、秦昊、陈明昊领衔主演的生活悬疑剧《漫长的季节》于4月22日起在腾讯视频独播,现已收官。该剧的故事发生在东北的一座工业小城桦林,从王响(范伟饰)等几位“老人”的视角追寻发生在十多年前的一宗旧案。和之前以东北为背景的悬疑类型剧集肃杀冷硬的风格不同,《漫长的季节》用抒情浪漫的视听语言带来了诗意的表达,而充满时代烟火气的生活质感塑造则拓宽了悬疑剧的新维度——几位主角重查旧案,不只是探寻那些藏在人心深处的隐秘角落,同时也是在回望他们的人生,以及那个不断变化中的时代。

性格,即便人生境遇不佳,或者有什么不愉快的事情,他们都能以一种乐和的方式面对并消解。就像龚彪养鸽子跟邻居发生口角,他转头跟鸽子也跟自己说:“该吃吃该喝喝,啥事别往心里搁。”

正因为有了富有真实烟火气的生活质感做支撑,《漫长的季节》近二十年时间跨度的叙事显得格外扎实,让主创有了足够的空间去拓展悬疑的维度,使得这部悬疑剧能够不止于人与人之间、人和家庭之间,还进一步地讲了一代人一生的故事,并由此延伸到更广阔的主题:探讨人与命运、个体与所处时代的关系。

视听语言成就诗意化表达

在大众的印象里,“悬疑”时常和阴郁暗色联系在一起,“东北”又总跟寒冬和大雪分不开。《漫长的季节》用视听语言打破了这两重固有的印象。剧集的整体色调是明亮的、微微泛黄的。该剧镜头语言的运用更是颇具艺术性。开场的镜头从玉米地里慢慢往上摇,中年的王响开着喷着烟的火车入镜。当镜头摇到天空再缓缓摇下来——火车和铁路已经没有了,老年的王响开着出租车从玉米地经过。这一个镜头就交代了王响人生的变化,一个时代远去,一代人老去。

第一集结尾部分也有非常巧妙的转场:镜头以王阳的面部为中心做了360度的旋转,从他第一次在阳光下见到沈墨(李庚希饰)的欣喜,转到了雨中他在桦钢厂家属区看到“碎尸”被发现的悲怆,实际上已经写好了这段感情悲剧的开头和结

局。在一个过渡的夜雨路灯镜头之后,又切到了当下隔空和儿子喝酒的老年王响,再往上拍到了墙上王阳的黑白照片。这一刻,三个时空融合在了一起,漫长的季节里只留下了生命的挽救。

《漫长的季节》的音乐继续由为辛爽前作《隐秘的角落》,以及电影《踏血寻梅》配乐作曲家丁克操刀。剧中的配乐运用了悬疑剧比较少见的音乐元素,比如布鲁斯、放克等,同时又在这些音乐的传统形式上做了一些改变,最终形成《漫长的季节》独特的诗意化的配乐风格,和剧情的发展相得益彰。《漫长的季节》用独特的视听语言将烟火气诗意地融入叙事,为悬疑题材拓宽了新的维度,也引导悬疑剧的观众从紧张感官刺激走向了情绪的共振。

(新京报 杨莲洁)

24部优秀歌剧将登台中国歌剧节

第五届中国歌剧节将于5月9日在浙江杭州开幕。歌剧节期间,将组织24部优秀歌剧作品演出48场,同时举办一剧一评、民族歌剧创作人才研修班、歌剧公益服务等系列活动。

文化和旅游部艺术司副司长黄小驹介绍说,本届歌剧节参演剧目中,新创剧目共有19部,其中7部为“中国民族歌剧传承发展工程”重点扶持剧目,分别是《红船》《侨批》《唱响南泥湾》《一江清水向东流》《先行者》《康定情歌》和《三把锁》。19部新创剧目题材覆盖面广,从多个角度、不同侧面反映中国发展进程和时代风貌。现实题材剧目中,有以长江生态文明建设为主题的《一江清水向东流》,塑造“两弹一星”科学家群像的《青春铸剑221》,折射中国钢铁工业发展历程的《双翼神马》,描

写川藏公路建设者的《康定情歌》。革命题材剧目中,有弘扬伟大建党精神的《红船》,展现延安鲁艺师生从“小鲁艺”走向“大鲁艺”的《唱响南泥湾》,体现共产党人坚定理想信念的《风雪大别山》。此外,还有《边城》《侨批》《李清照》等优秀传统文化和历史题材剧目。香港特别行政区艺术团也将首次参加中国歌剧节,寰宇交响乐团将为观众呈现歌剧《孔子传》。

剧场演出坚持惠民原则,最高票价不超过480元,最低票价仅为80元。组委会还将组织参演院团和艺术家,以小分队形式深入基层,通过歌剧选段音乐会、歌剧艺术讲座等多种形式,与观众互动交流,普及歌剧知识,提升欣赏水平。

(北京青年报 田婉婷)

人艺新排《海鸥》重新演绎世界经典

契诃夫的代表作《海鸥》并不好排,象征意味和俄罗斯的贵族气无疑是中国演员最难驾驭的两大屏障。近日,北京人艺新排作品《海鸥》登台曹禺剧场,演了太多契诃夫剧作又一直心仪这部《海鸥》的濮存昕,此次以导演身份参与创作,世界经典也因此有了这位表演艺术家眼中版本的演出样式。

《海鸥》自诞生之日起就在世界舞台久演不衰。作为一部世界经典,作品对于生活本身以及人精神世界的描摹和揭示,让观众可以跨越时间和文化的距离,寻找与当下的联结。“把一下经典作品的脉,当中都有一种关怀和怜悯。”濮存昕说道,这也是契诃夫作品最大的魅力。“我们在寻找契诃夫在剧中探讨了什么。他赋予海鸥人的意义,每个人都是一只海鸥,想要飞翔,但是最终都没有飞起来,这是生活和生命本身的问题。”濮存昕介绍说,契诃夫在剧中没有做出定义,他留给舞台的思索,也会一直伴随观众。

此次的《海鸥》是一次对作品本身以及舞台样式的双重解读,乐队更作为参与者贯穿始终,原创的现代音乐和古典音乐在舞台上同时碰撞,油画质感的布景、古

典钢琴、满台的皮箱营造出至简又深邃的舞台。值得一提的是,舞台上耸立的十米大树,从开幕被推上,到最后轰然倒下,也传递出全剧极强的象征意味。而轰然倒下的大树与一起落下的幕布,更预示着科斯佳心中舞台以及他心中小世界的坍塌。

本次北京人艺以全青年演员阵容来演绎这部作品,剧中的演员有的为了角色提前半年学习乐器,有的全方位展现了自己的弹唱功底,有的则在舞蹈肢体上下足功夫,各自展示了才华。这一切都是为了角色更鲜明、生动、有个性,而濮存昕对表演的要求则是每个人一出手、一张嘴,没有羞涩和躲避,要将角色意图极其明确地传递给观众。

李越饰演的男主角科斯佳赋予了角色更多青年人的思考,努力寻找着角色的“毁灭感”;妮娜的饰演者李小萌则将创作过程视作与妮娜并肩而行,不断受到精神上的补给和滋养;饰演科斯佳母亲伊琳娜的孙翌琳,在舞台上边弹边唱,展现了人艺青年演员全方位的实力;作家特里果林的扮演者李劲峰则努力用生活化的表演来打破外国角色与中国观众的距离感。

(北京青年报 郭 佳)